敦煌壁畫樂舞研究畫集

芮　櫻　主編

浙江音樂學院科研課題

中國美術學院出版社

ISBN 978-7-5503-1815-1

9 787550 318151 >
定價：90.00 圓

掃描二維碼關注
中國美術學院出版社官方訂閱號

敦煌壁畫樂舞研究畫集

芮櫻 主編

中國美術學院出版社

浙江音樂學院科研課題　　編號　2017KL020

主編　芮　櫻

編委（按姓氏筆畫）

王　燕　王　闊

方金達　趙　怡

謝成水　臧志成

責任編輯　劉　煒

裝幀設計　李　文

責任校對　楊軒飛

責任印制　婁賢傑

圖書在版編目（CIP）數據

敦煌壁畫樂舞研究畫集 / 芮櫻主編. -- 杭州 : 中國美術學院出版社, 2018.11

ISBN 978-7-5503-1815-1

Ⅰ. ①敦… Ⅱ. ①芮… Ⅲ. ①敦煌壁畫－樂舞－研究 Ⅳ. ①K879.414

中國版本圖書館CIP數據核字(2018)第235196號

敦煌壁畫樂舞研究畫集

芮　櫻　主編

出品人　祝平凡

出版發行　中國美術學院出版社

地址　中國・杭州南山路二一八號

郵編　三一〇〇〇二

網址　http://www.caapress.com

經銷　全國新華書店

製版　杭州海洋電腦製版印刷有限公司

印刷　浙江省郵電印刷股份有限公司

版次　二〇一八年十一月第一版

印次　二〇一八年十一月第一次印刷

印數　一〇〇〇冊

定價　九〇圓

開本　889×1194　1/16　印張　4.75　書號　ISBN 978-7-5503-1815-1

大漠霓裳　絲路梵音

芮　櫻

公元前二世紀，漢武帝派張騫出使西域，積極開辟這條聞名于世通向西方的交通要道。兩千多年來，在這條道路上，不知留下了多少往來足迹，這條大漠古道成為溝通東西文化和连接不同民族心靈的重要交通路線。十九世紀下半葉，德國地理學家李希霍芬就將這條交通路線稱為『絲綢之路』。而敦煌，則是這條文明路線上最璀璨奪目的明珠！她以精美的壁畫和雕塑聞名于世，始建于十六國時期的前秦，歷經十六國、北朝、隋、唐、五代、宋、西夏、元等朝代的興建，形成了巨大的規模。敦煌樂舞藝術是敦煌藝術中最生動絢麗的部份，是展現中國古代音樂、舞蹈的一個窗口。根據鄭汝中先生統計，僅莫高窟，其中音樂題材的洞窟有兩百四十個，各類樂隊四百九十組（其中經變畫樂隊兩百九十四組），樂伎三千五百二十身，樂器四十三種計四千五百四十九件，內容之豐富令人驚嘆。在世界壁畫史上，就以反映音樂事物而言，敦煌樂舞壁畫無論在樂器品種、數量、表演形式以及時間跨度和延續性方面，都是無與倫比的。實可謂藏身于大漠戈壁中的古代音樂舞蹈畫廊、博物館、百科全書！

浙江音樂學院自成立以來十分重視傳統音樂與舞蹈藝術的研究、保護、傳承和創新工作。為推進敦煌樂舞的研究，學院成立了『敦煌樂舞研究中心』『敦煌樂舞——常書鴻、李承仙絲綢之

路樂舞藝術展廳』，並組建了『絲綢之路樂舞藝術研究創新團隊』，重點圍繞敦煌樂舞藝術開展相關研究工作。二〇一八年正值『一帶一路』倡議五周年，值此之際出版《敦煌壁畫樂舞研究畫集》，以弘揚『一帶一路』的人文精神，近距離感受敦煌藝術，普及敦煌樂舞知識，讓千年前的絲路梵音浸潤我們的心田！

本書以敦煌壁畫中的樂舞元素為切入點，共分為『樂舞圖式』『樂舞臨摹』『樂舞創作』三部分。其中，第一部分以圖文並茂的形式直觀分類樂舞圖式；第二部分細分為：客觀臨摹、復原臨摹、整理臨摹；第三部分則以壁畫臨摹的技法和元素進行個人創作。這是一部集學術研究與繪畫實踐于一體的畫集。

對敦煌壁畫樂舞內容進行整理研究，並以學習的態度出版本階段研究性成果，這是當前藝術教育與社會美育之需，更是傳承弘揚民族文化藝術，增強民族文化自信之需！

由于此次出版時間緊迫，本書定存在不完美之處，希望能得到各位專家同仁的指正，並起到拋磚引玉的作用。

戊戌金秋于浙江音樂學院

飛天藻井
謝成水臨摹

目錄

I 大漠霓裳　絲路梵音

III 飛天藻井

1 樂舞圖式

2 飛天伎樂

4 藥叉伎樂

6 天宮伎樂

8 雷公鼓

9 化生菩薩伎樂

10 供養人樂舞

12 供養人樂舞

14 乘象入胎

15 葫蘆琴

16 胡旋舞

17 天宮伎樂

18 迦陵頻伽伎樂

19 反彈琵琶

20 宴飲樂舞

21 文殊普賢經變樂伎

24 化生童子伎樂

25 百戲樂舞

26 嫁娶樂舞

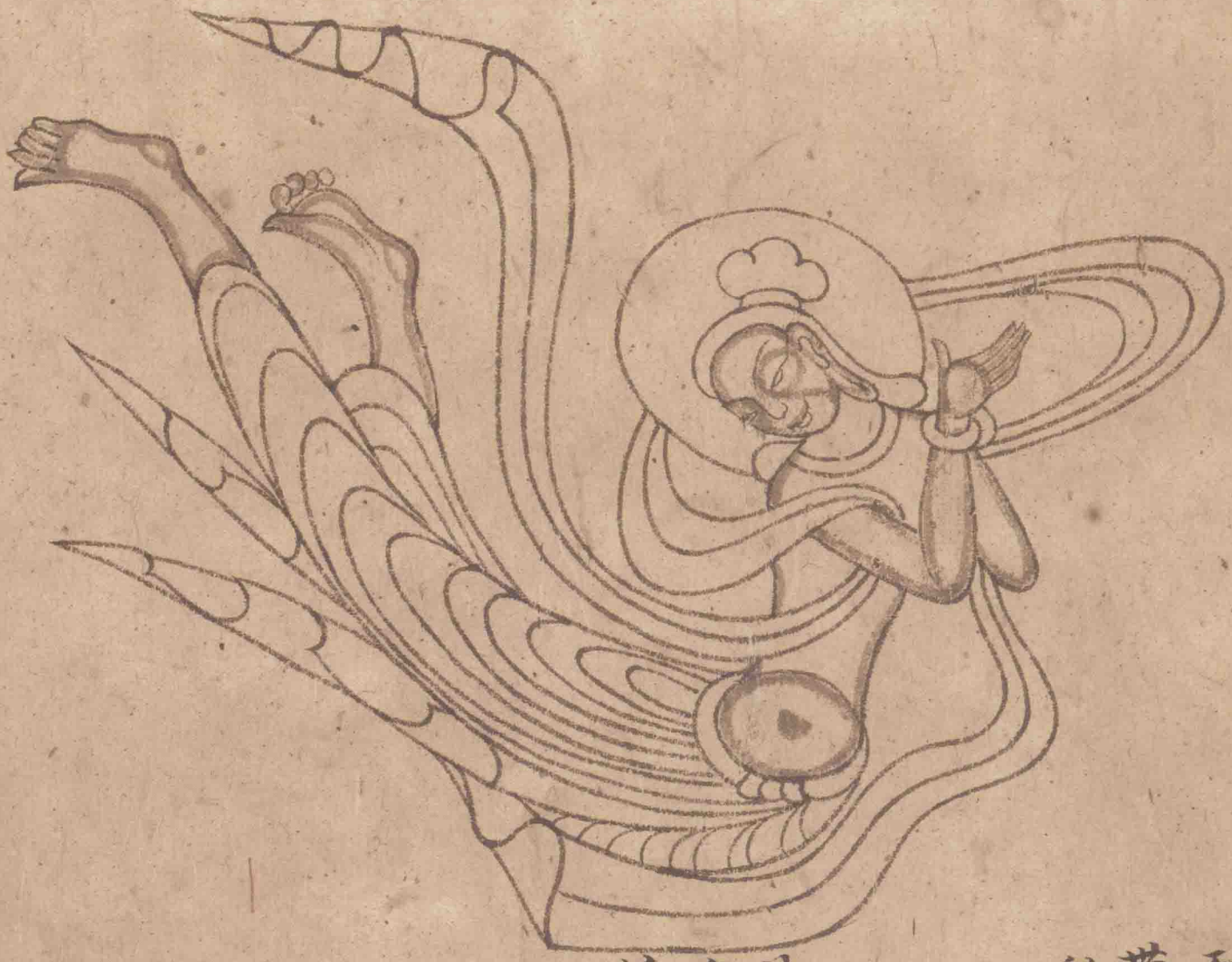
28 彎琴
29 天王伎樂
30 鐘
31 胡琴
32 拍板
33 金剛力士樂伎
35 樂舞臨摹
36 千手觀音
38 宋國夫人出行圖
42 琵琶伎樂
43 琵琶伎樂
44 藥叉伎樂
45 藥叉伎樂
46 樂舞圖
50 樂舞圖
56 反弹琵琶伎乐场景
59 樂舞創作
60 舞蹈
61 彈吉他的人
62 飛天（一）
63 飛天（二）
64 藥叉伎樂系列

樂舞圖式

飛天

飛天又名香音神，來源於印度，隨佛教傳入我國，並在中國文化的土壤中發生質變，它是天龍八部中的緊那羅和乾達婆此二女神皆為能歌善舞的天人，壁畫中的飛天伎樂大多畫於洞窟四周的上部，或撒花播香或彈奏樂器或遨游起舞，增添了佛國世界的吉祥和快樂。

此圖為莫高窟北魏第二六三窟



北壁中層說法圖中的伎樂飛天兩兩相對舞動的衣裙飄帶凌空飛舞舞姿婀娜柔媚動作輕柔飄逸是飛天藝術中的精品飛天伎樂本身極具動感富有女性柔美氣質如鄭汝中先生所言飛天是畫工帶有舞意的創作談不上任何舞蹈內容和情節

丁酉於湖上

飛天伎樂
莫高窟二六三窟
北魏
芮櫻臨摹整理

藥叉伎樂
莫高窟二五一窟
北魏
芮櫻臨摹整理

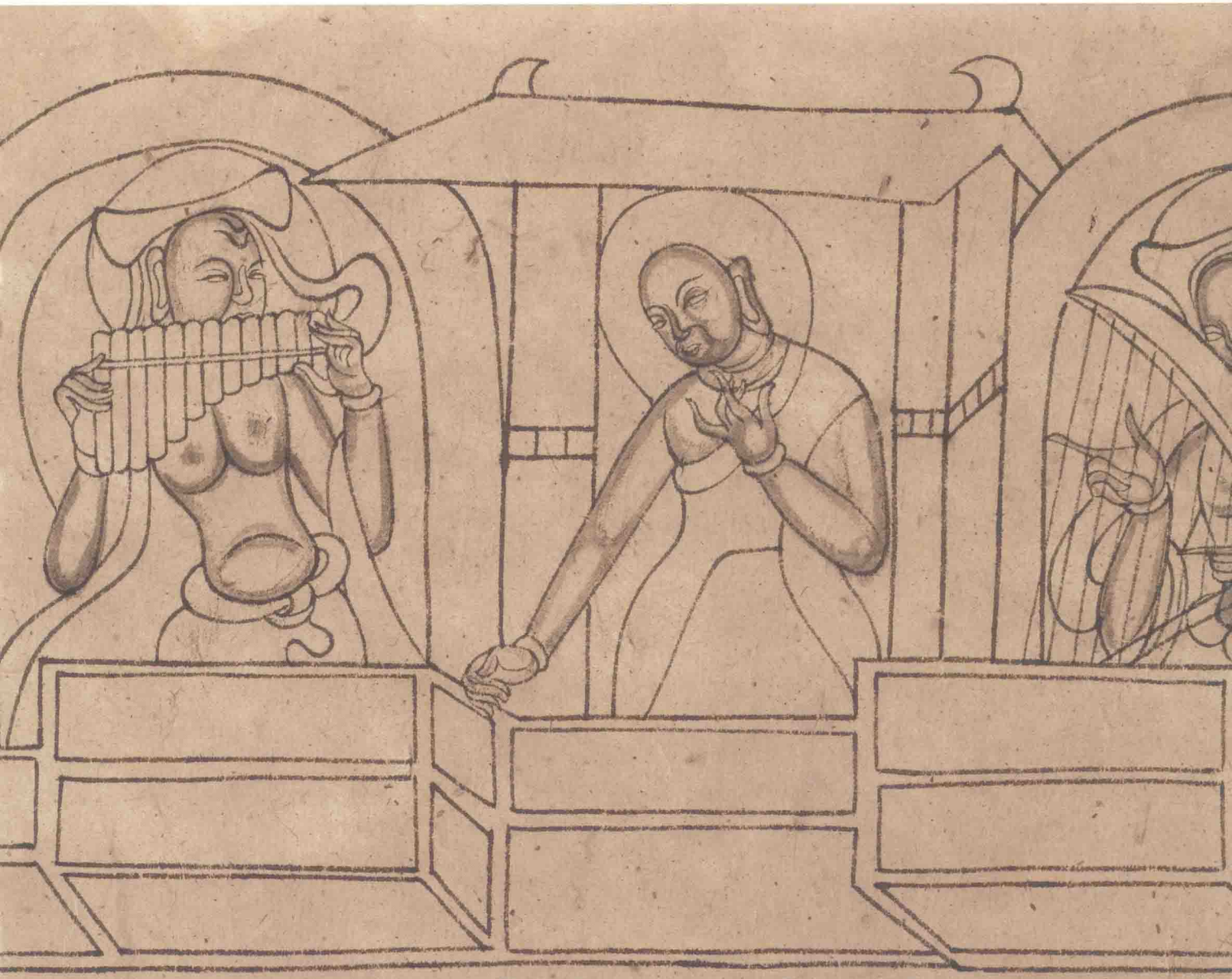
伎其形象滑稽陰柔跛肥
分脉似若侏儒動作夸
張剛健雄偉它們似乎
巧妙的結合了北方遊牧民
族雄健粗獷的氣概和佛
教發源地尼泊尔印度一帶
阿娜多姿的舞風藥叉舞
伎雖笨拙醜陋但其剛
健的舞姿和氣概與輕
歌曼舞的柔美形成對比
使敦煌壁畫為成為剛柔
並濟的大舞台開出絢麗
之花

丁酉於湖上

天宮伎樂

天宮伎樂是早期敦煌壁畫中出現的一種樂舞形式。一般繪於窟頂和四壁的交界處。伎樂多為男性。高鼻深目。西域畫風濃厚。人物形象或光頭。或束髻。或飾寶冠。或著袈裟。並身居闕欄中。

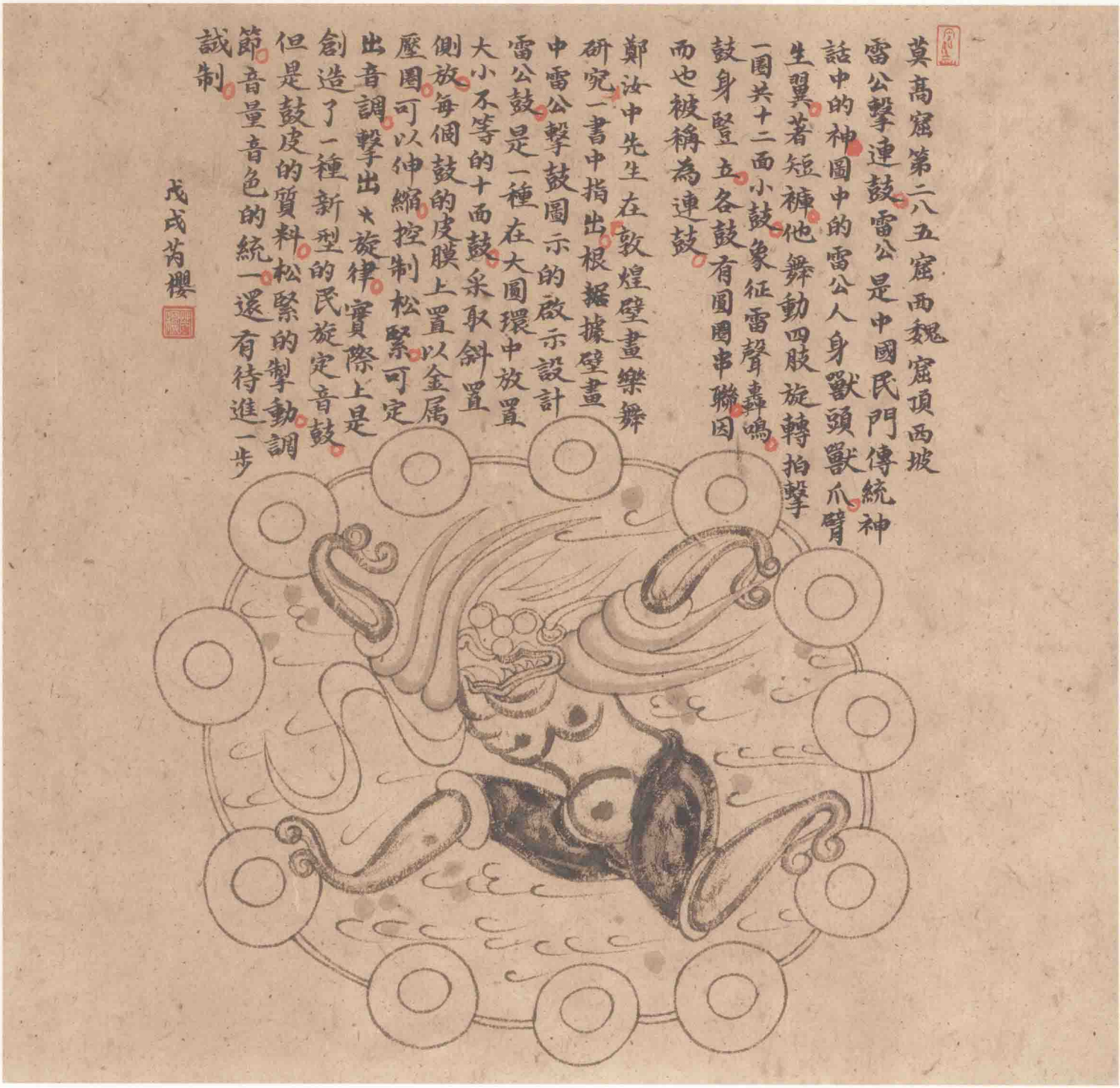
此圖為莫高窟西魏第二四九窟天宮伎樂。從左至右第一、三、四位天人分別演奏排簫、笙、篪、法螺。第二和第五位天人身體扭動。頭



著音樂隨性而舞。
天宮伎樂在中西文化交融
的初始過程西域文化特
點較突出。這是由于佛教
在進入中原的初期中原
文化還沒有完全滲透于
佛教文化。至隋代天宮伎
樂已非常少見。唐代基
本銷聲匿迹。天宮伎樂
是敦煌畫工創造的舞蹈
造型。無需考證跳的是
什么舞。僅是一種裝飾
性的樂舞形象。

丁酉仲夏於湖上

天宮伎樂
莫高窟二四九窟
西魏
芮櫻臨摹整理



雷公鼓
莫高窟二八五窟
西魏
芮櫻臨摹整理

化生菩薩伎樂
莫高窟二四九窟
西魏
芮櫻臨摹整理

供養人樂舞
莫高窟二九七窟
北周
芮櫻臨摹整理

敦煌壁畫大多反映佛教內容也有一些反映民間現實生活的題材出現在世俗壁畫中的樂舞即為世俗樂舞這些內容較零散規模不大一般繪於經變畫的副題屏風佛傳故事畫中反映了當時社會樂舞藝術和民族生活習俗富有濃郁的民間情調此圖為莫高窟北周第二九七窟中的世俗樂舞繪於西壁佛龕下五位樂舞伎在枝繁葉茂的樹蔭下盡情奏樂舞蹈左边兩位舞伎即興而舞雙手交叉平舉頭頂扭腰聳肩出胯身體呈S形曲線鮮明饒有情趣舞伎旁是樂隊三人吹笙彈琵琶擊箜篌從樂舞伎的服飾和舞姿可判斷是流行於河西的胡樂

世俗樂舞是敦煌壁畫中寫實性最強的題材基本來源於現實生活虛構成分較小因此世俗樂舞對研究古代社會發展民族習慣等具有重要意義

戊戌於湖上

供養人樂舞
莫高窟三九〇窟
隋
芮櫻臨摹整理

供養人樂舞（局部）
莫高窟三九〇窟
隋
芮櫻臨摹整理

乘象入胎
莫高窟二七八窟
隋
芮櫻臨摹整理

葫蘆琴
莫高窟二六二窟
隋
芮櫻臨摹整理

胡旋舞
莫高窟二二〇窟
初唐
芮櫻臨摹整理

此圖為莫高窟盛唐第四四五窟南壁阿彌陀經變中六人小樂隊是晚期天宮伎樂的表現形式高臺上欄楯前排列伎樂均為立部伎分別演奏橫笛箜篌琵琶排簫笙銃銑此天樂形式在敦煌經變畫中尚屬僅見

唐代大型經變畫中常繪有音樂內容主要是出現在說法圖中的樂隊和歌舞場景這些內容並非出自畫工的臆想而是直接來源於現實的宮廷生活是宮廷樂隊的縮影至於樂隊的排列隊形的安排並無一定規律多是根據不同規模不同場合任意配置

戊戌仲秋芮櫻敬書

天宮伎樂

莫高窟四四五窟

盛唐

芮櫻臨摹整理

迦陵頻伽伎樂
莫高窟四五窟
盛唐
芮櫻臨摹整理

反彈琵琶

此圖為莫高窟中唐第二二窟南壁觀無量經變中最具代表性的舞伎形象。舞者舉起琵琶反背在身後，屈身向右，吸右腿，腳趾上翹，和著兩旁伎樂的演奏，歡悅而起。

鄭汝中先生在敦煌壁畫樂舞研究一書中，將此舞列為寫實性舞蹈造型，是經變畫中禮佛舞伎的瞬間停頓凝聚和記錄了當時的風尚，是人體造型藝術的高峰。一九七九年由甘肅省歌舞團創作的絲路花雨，複活了敦煌壁畫中的舞蹈形象，尤其是反彈琵琶的造型動作，編成一個表現英娘性格的獨舞。

琵琶作為道具，同舞同奏的難度較大，尤其將琵琶置于背後彈奏，其難度可想而知。反彈琵琶只是一種象征而以，不可能用于實際演奏，而是一種舞蹈形式。

丁酉仲夏芮櫻書於湖上

反彈琵琶
莫高窟一一二窟
中唐
芮櫻臨摹整理

宴飲樂舞
莫高窟三六〇窟
中唐
芮櫻臨摹整理

文殊普賢是洞窟常見之造像一般位於佛龕兩側或大門左右兩側左邊畫普賢騎象右邊畫文殊騎獅兩側常畫一此樂伎人數不等所畫樂器不盡相同這種樂伎之特點排列零散直立演奏故許多學者認為此為立部伎筆者以為立部伎和坐部伎不只手其立勢及坐姿而主要看其樂器之種類唐代宮廷分坐立兩部伎殿堂上用室內樂的樂器即為坐部伎這種音樂文雅細致而殿庭堂之下所用為吹打樂器為露天廣場行進之音樂得立部伎所奏音樂高亢激烈而敦煌壁畫中的文殊普賢經變樂伎所用樂器與禮佛樂隊所用無甚兩樣不宜稱為立部伎

此段出自鄭汝中著敦煌壁畫樂舞研究第四十八頁

芮櫻幷識

文殊普賢經變樂伎
莫高窟一五九窟
中唐
芮櫻臨摹整理

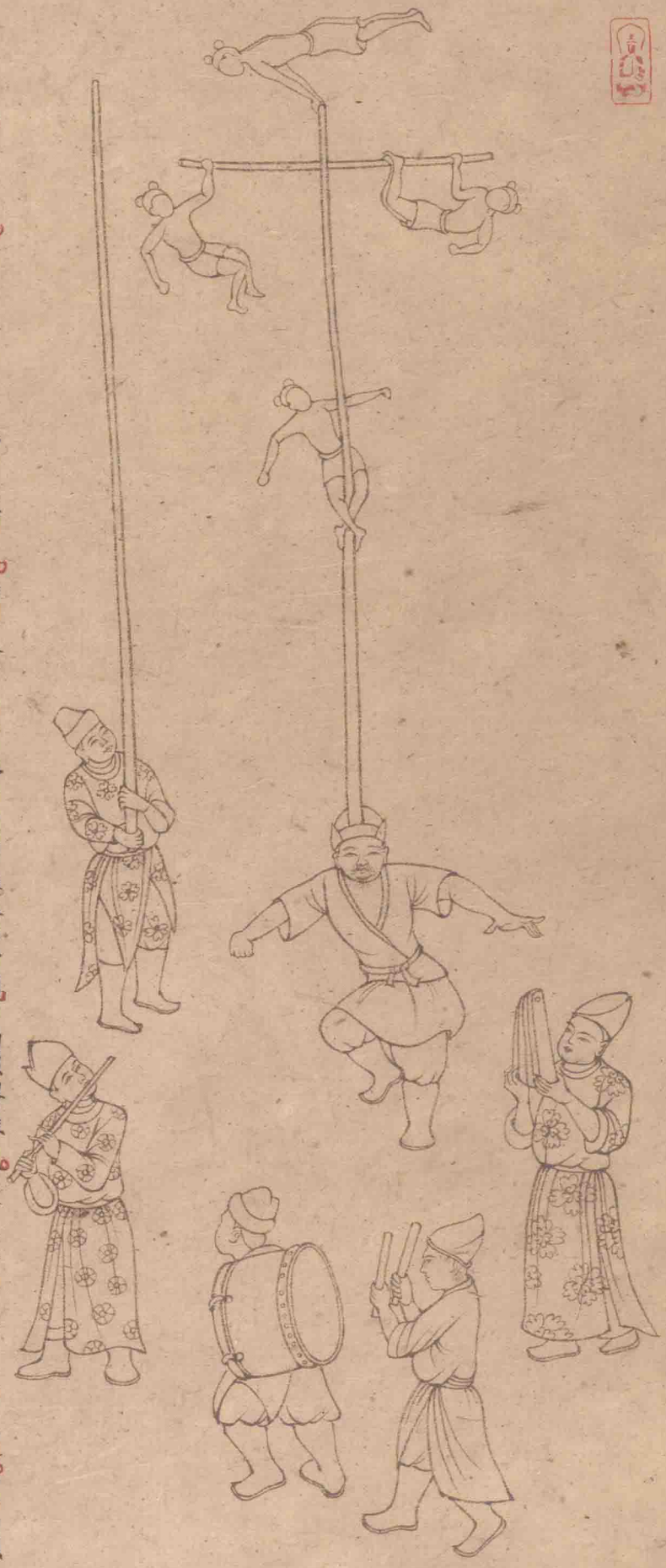
文殊普賢經變樂伎
（局部）
莫高窟一五九窟
中唐
芮櫻臨摹整理

文殊普賢經變樂伎
（局部）
莫高窟一五九窟
中唐
芮櫻臨摹整理

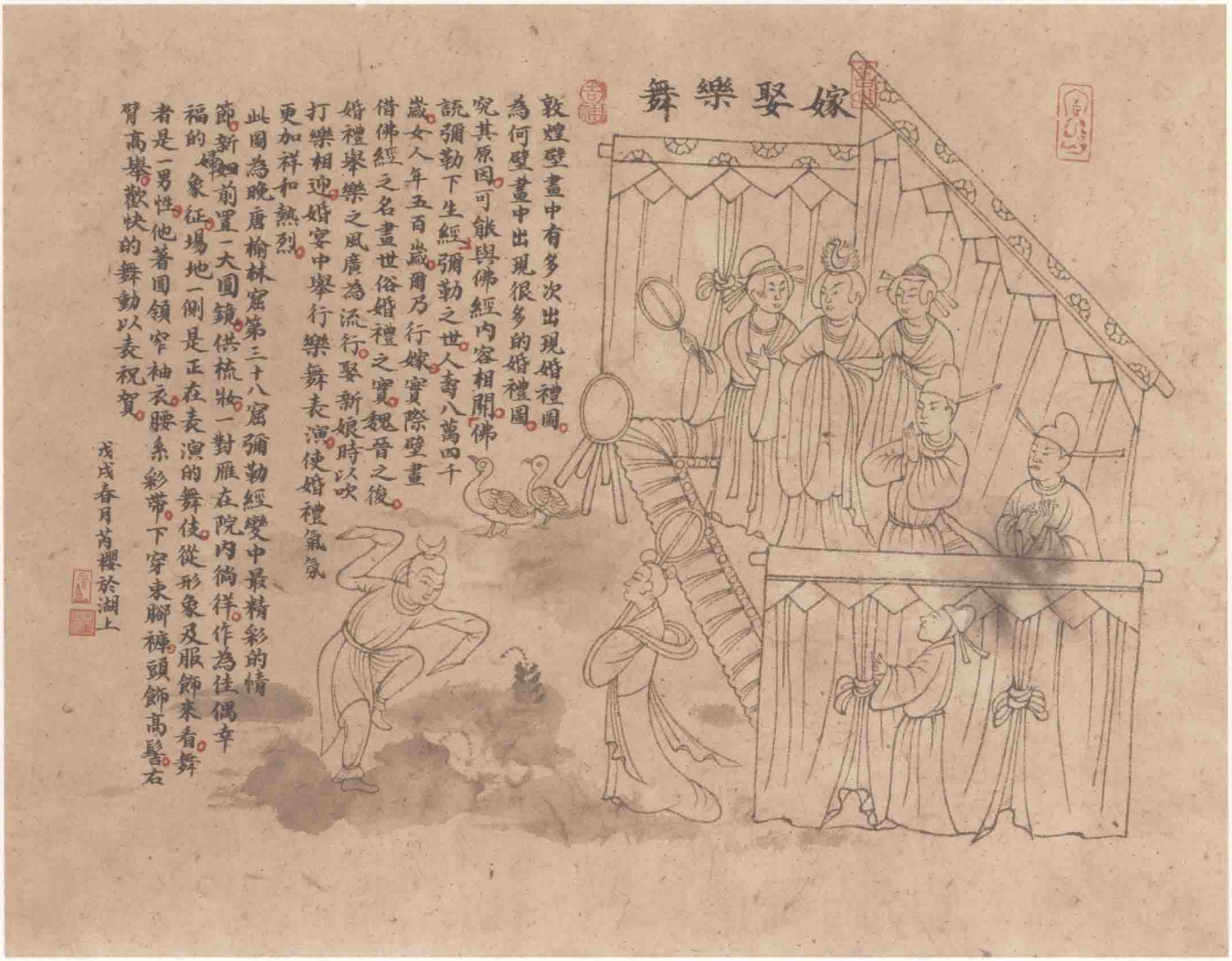
化生童子伎樂
莫高窟一二窟
晚唐
芮櫻臨摹整理

雜技藝術歷史悠久在古代藝術百花中一枝獨秀此圖是莫高窟晚唐宋國夫人出行圖中的頂桿雜技是整个個出行圖的先導一力士頂桿伸出雙手平衡身體桿上有四個兒童同時演出驚險動作桿的最頂端一童子雙手撐桿舉起身體橫木上的倆兩個兒童一人作單手懸掛一人作寒鴉浮水桿中央有一兒童做單臂挾桿的動作他們身體靈活技藝精湛配合默契驚險又軟刺激的表演令人贊叹不已反映了當時頂桿雜技發展的最高水平雜技表演同時註重音樂伴奏效果頂桿周圍有一組樂隊演奏樂器橫笛大鼓拍板在美妙的樂曲聲中讓人們欣賞到更加精彩的表演

丁酉芮櫻



百戲樂舞
莫高窟一五六窟
晚唐
芮櫻臨摹整理



嫁娶樂舞
榆林窟三八窟
晚唐
芮櫻臨摹整理

婚禮圖。
婚禮圖。
器相開。佛
人壽八萬四千
嫁實際壁畫
之實。魏晉之後
娶新娘時以吹
婚禮風氣

嫁娶樂舞（局部）
榆林窟三八窟
晚唐
芮櫻臨摹整理

彎琴
莫高窟一四窟
晚唐
芮櫻臨摹整理

天王伎樂

所謂天王為身居欲界六天之最下天的護世四天王根据止持會集音義四天王東方持國天王謂能護持國土故居須彌山黃金埵南方增長天王謂能令他善根增長故居須彌山琉璃埵西方廣目天王謂以淨天眼常觀擁護此閻浮提故居須彌山白銀埵北方多聞天王謂福德之名聞四方故居須彌山水晶埵敦煌壁畫中的天王多以武將的形象出現身披甲冑手持法器虎視眈眈八面威风此圖為莫高窟五代第一四六窟西方廣目天王天王手持琵琶並非奏樂實為法器依鄭汝中先生考察此琵琶是莫高窟中最大的一只琵琶

戊戌於湖上

天王伎樂
莫高窟一四六窟
五代
芮櫻臨摹整理

鐘
榆林窟三二窟
五代
芮櫻臨摹整理

敦煌榆林窟第十窟窟頂西披伎樂天飛天東高髻戴寶冠著天衣絳裙手持胡琴根據敦煌研究院主編敦煌石窟全集第十六卷音樂畫卷莫高窟未見胡琴圖形安西榆林窟第十窟及第三窟有大小四支為壁畫中胡琴之最早者可證實從西夏至元代胡琴在西北地區確已流行圖中胡琴為鼓腹形琴筒琴桿抽入小鼓中類似今之隊胡狀有千金隔弦頭部為捲蘇形筒側有一弓直線是竹片還是馬尾不能識辨其演奏姿勢為左手持琴右手持弓與今日胡琴奏法相同

戊戌孟春芮櫻書

胡琴
榆林窟一〇窟
西夏
芮櫻臨摹整理

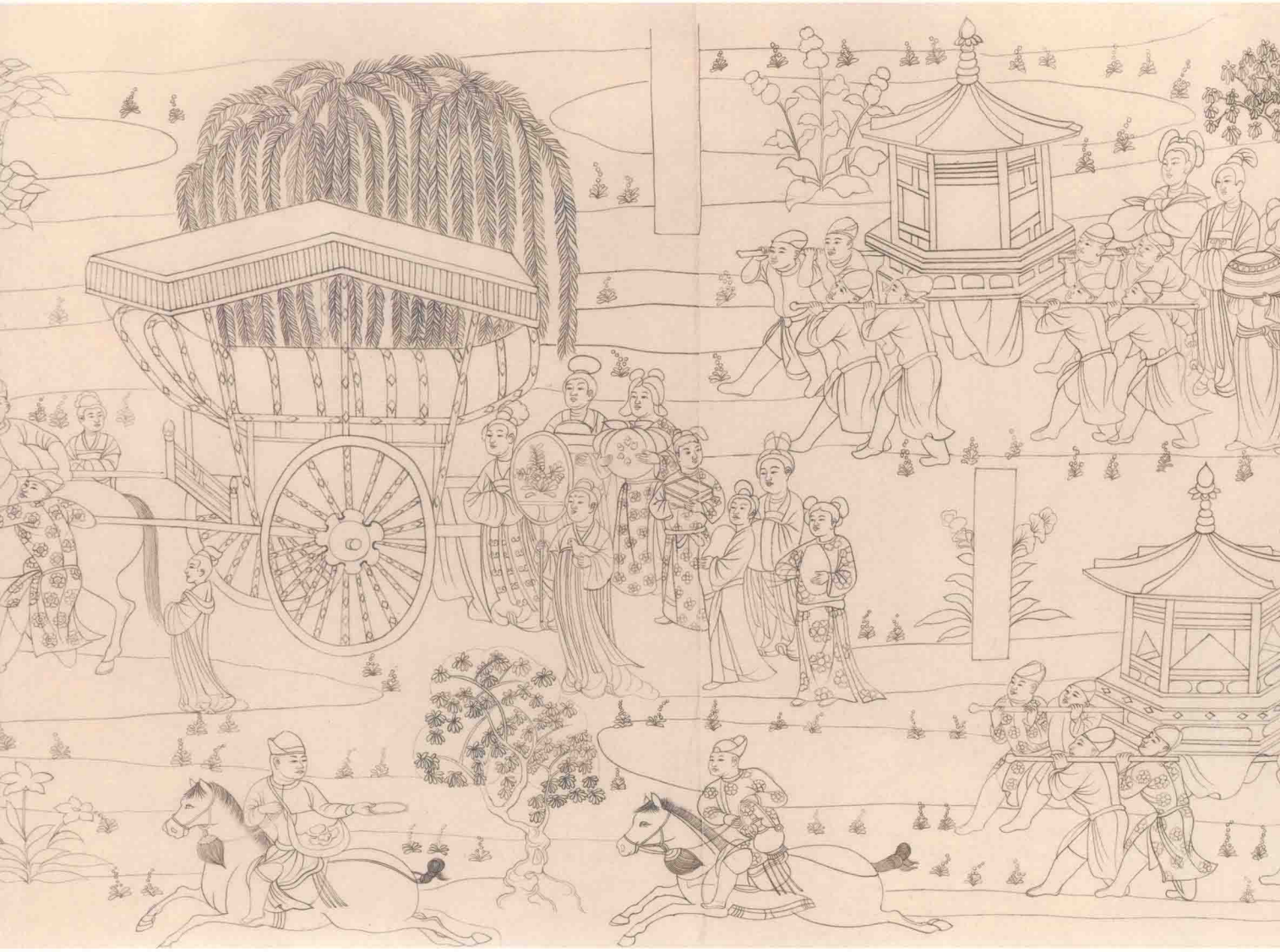
拍板
榆林窟三窟
西夏　元
芮櫻臨摹整理

金剛力士樂伎
莫高窟三窟
元
芮櫻臨摹整理

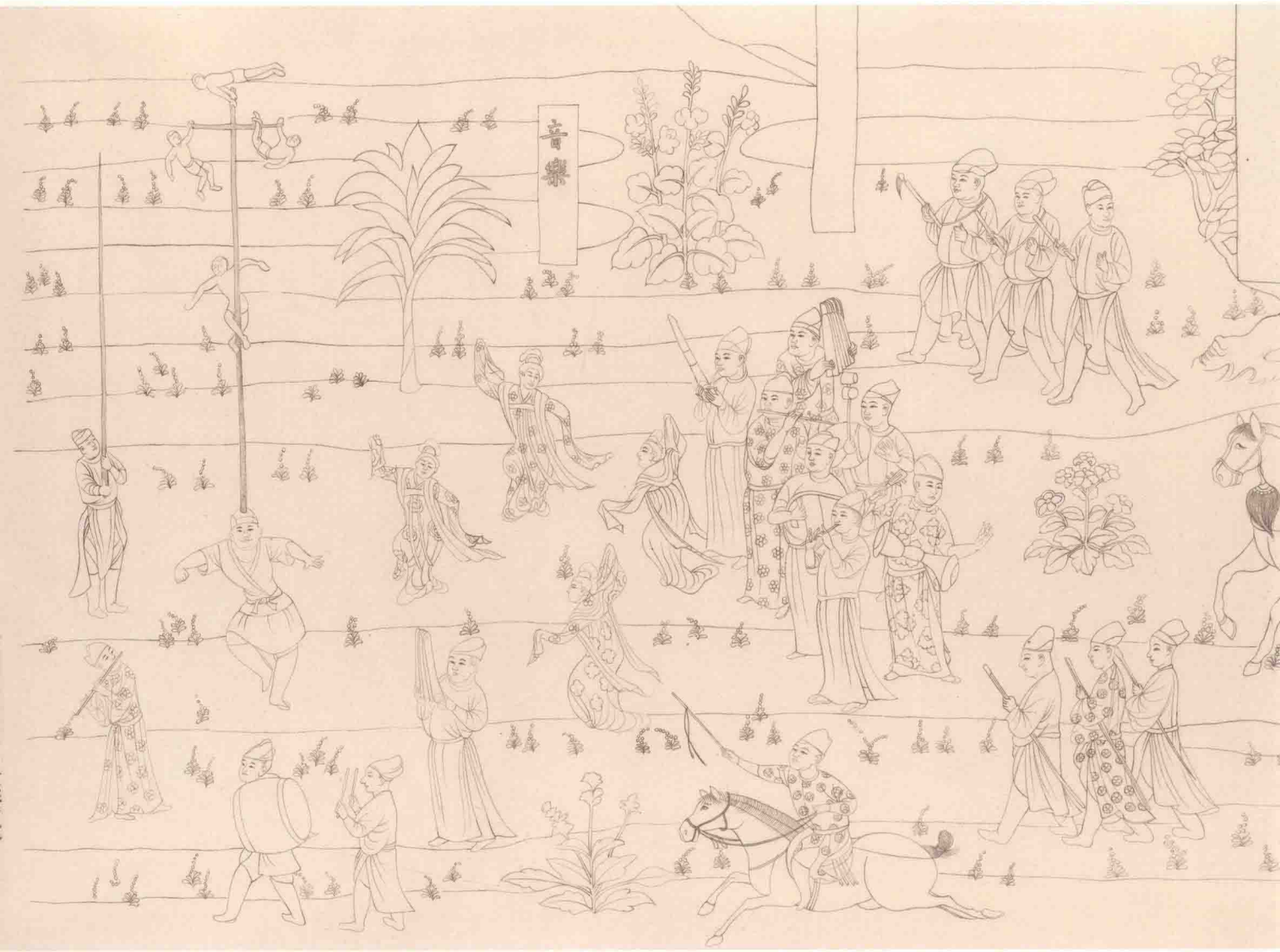
樂舞臨摹

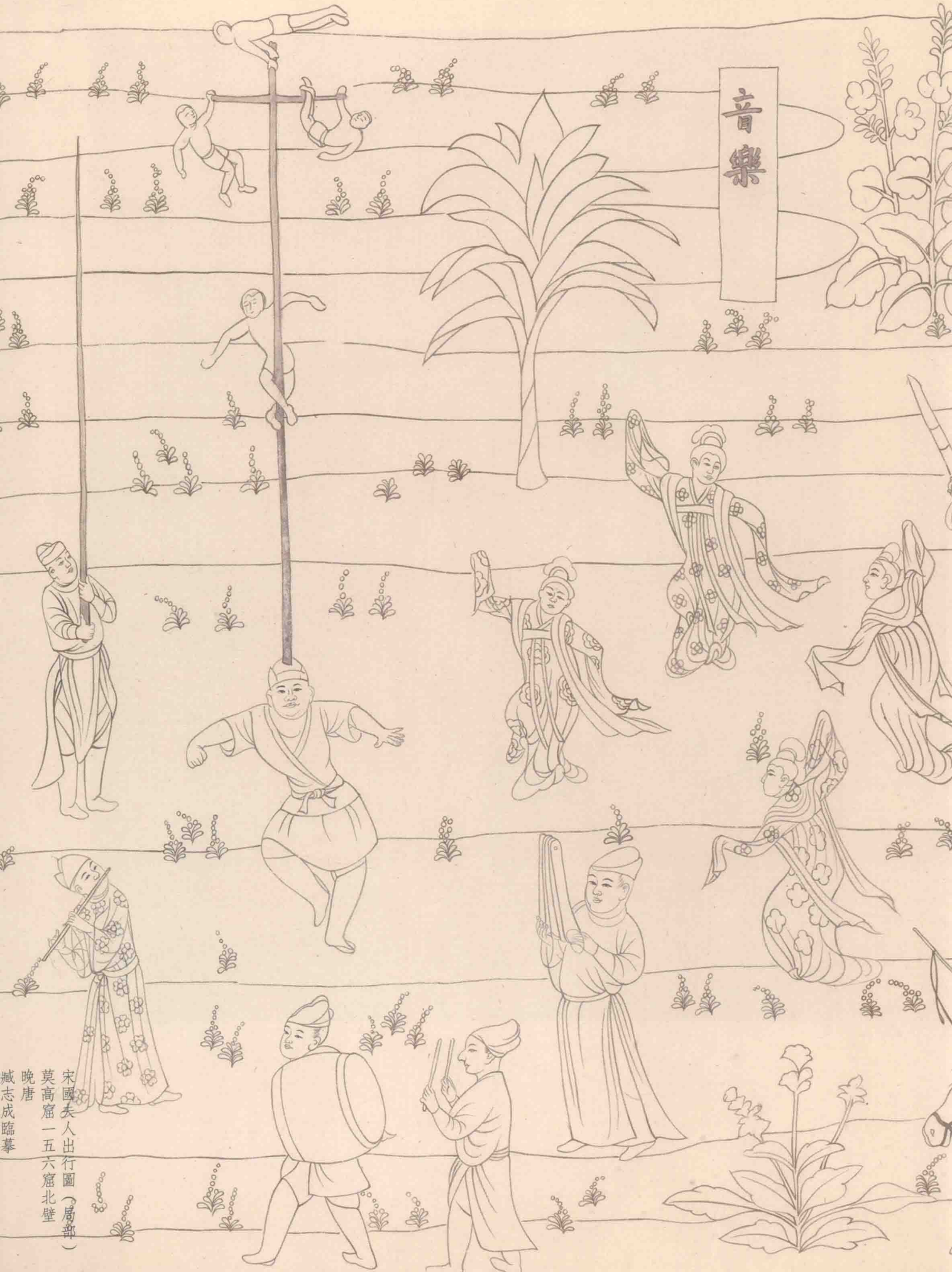
千手觀音
莫高窟三窟北壁
元
王燕臨摹

千手觀音（局部）
莫高窟三窟北壁
元
王燕臨摹

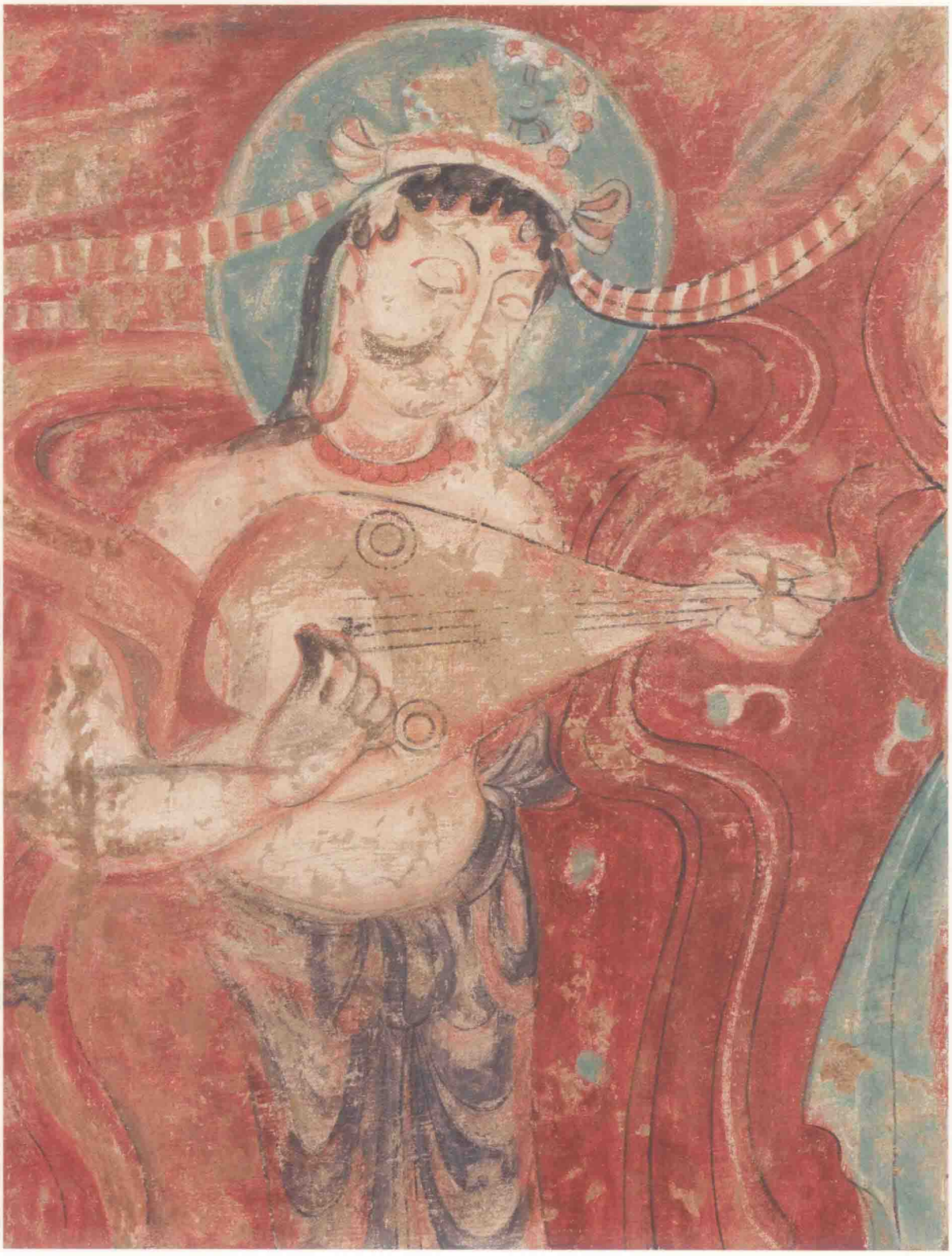


宋國夫人出行圖
莫高窟一五六窟北壁
晚唐
臧志成臨摹


音樂

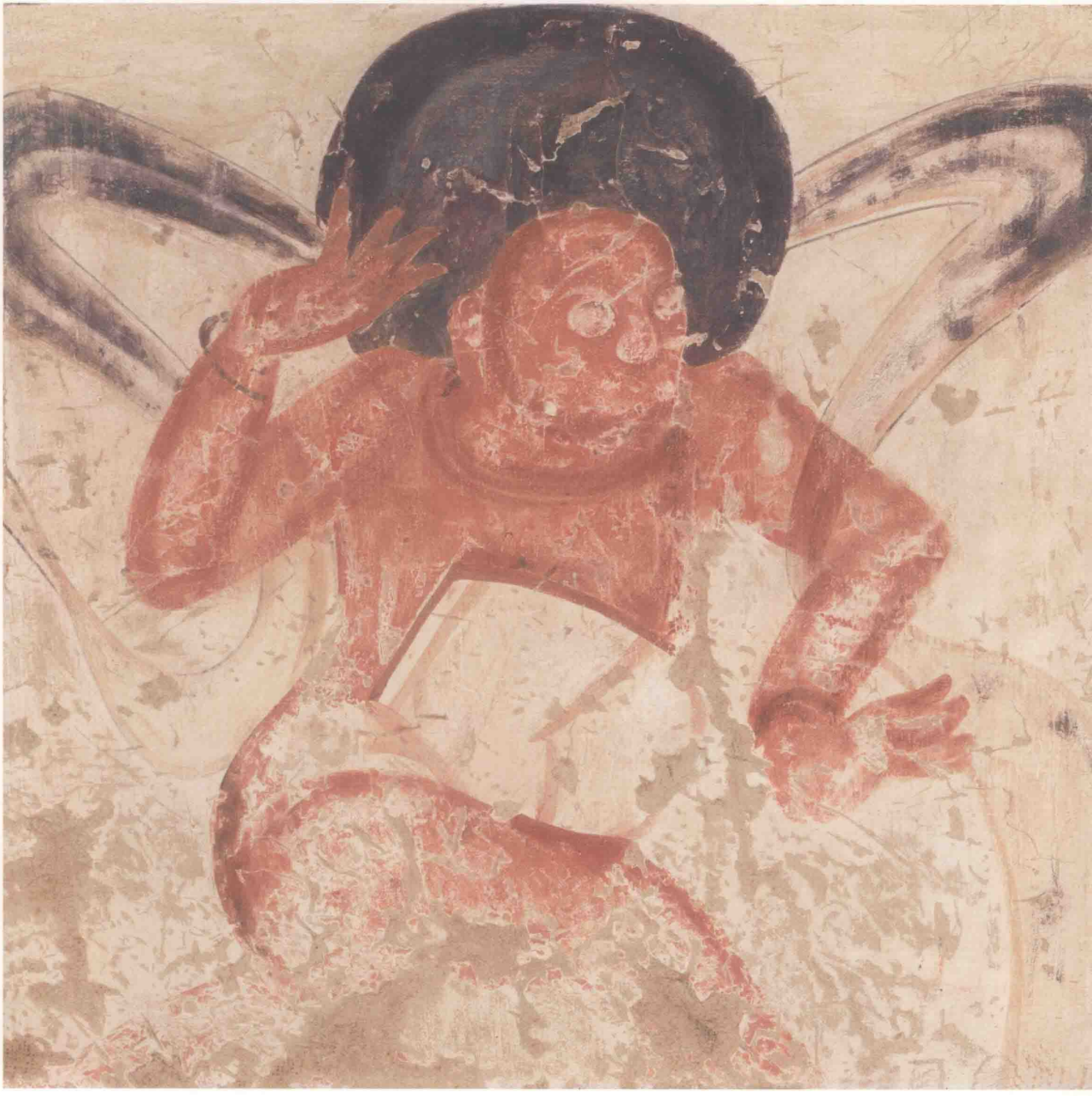


宋國夫人出行圖（局部）
莫高窟一五六窟北壁
晚唐
臧志成臨摹



琵琶伎樂
莫高窟二七五窟南壁
北凉
方金達臨摹

琵琶伎樂
莫高窟二二〇窟南壁
初唐
方金達臨摹



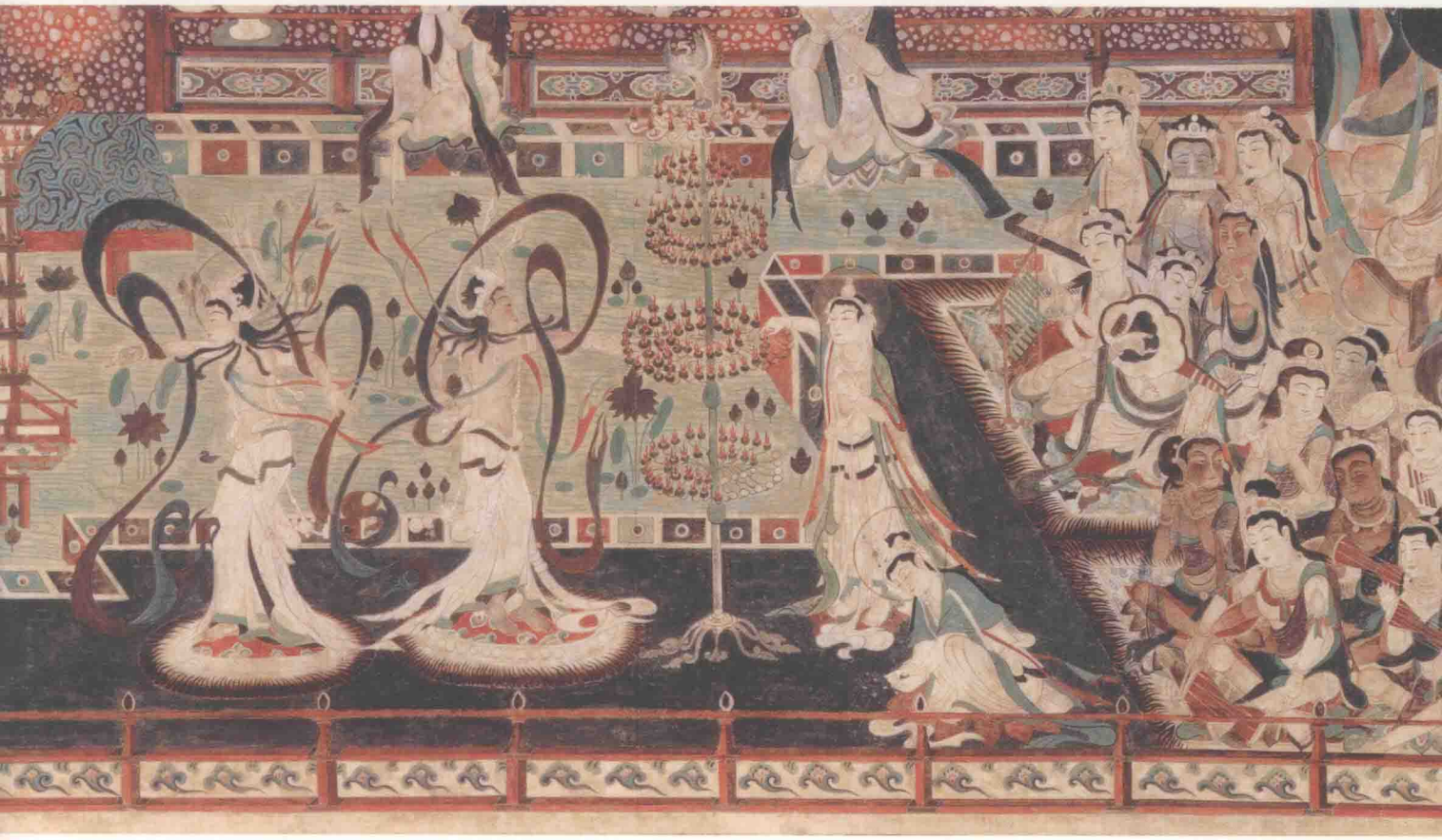
藥叉伎樂
莫高窟二六〇窟
中心塔柱座南向西面
北魏
王闓臨摹

藥叉伎樂
莫高窟二四九窟南壁
西魏
王闍臨摹

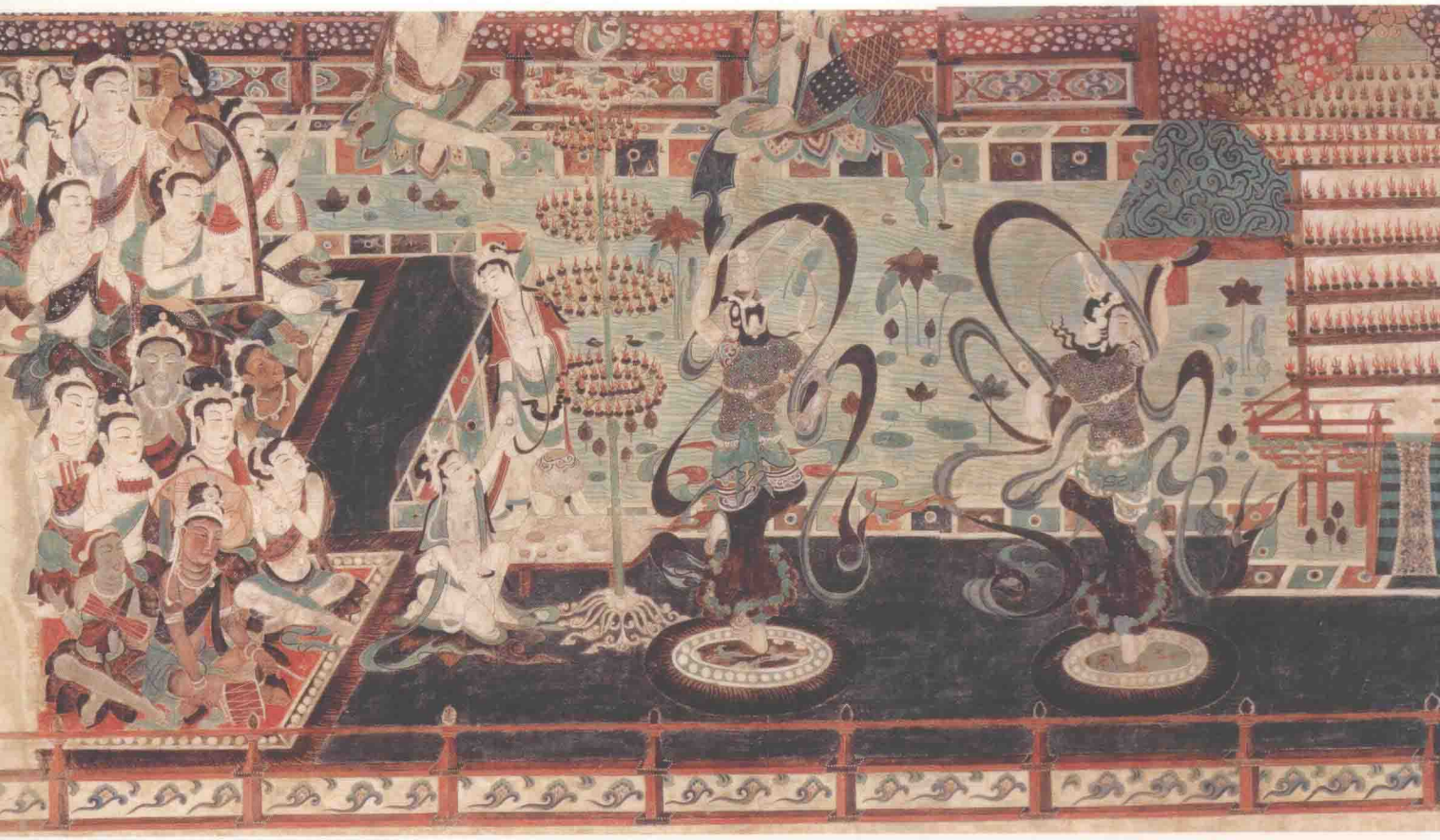
樂舞圖
莫高窟二二〇窟南壁
初唐
謝成水臨摹

樂舞圖（局部）
莫高窟二二〇窟南壁
初唐
謝成水臨摹

樂舞圖（局部）
莫高窟二二〇窟南壁
初唐
謝成水臨摹



樂舞圖
莫高窟二二〇窟北壁
初唐
謝成水臨摹



樂舞圖（局部）
莫高窟二二〇窟北壁
初唐
謝成水臨摹

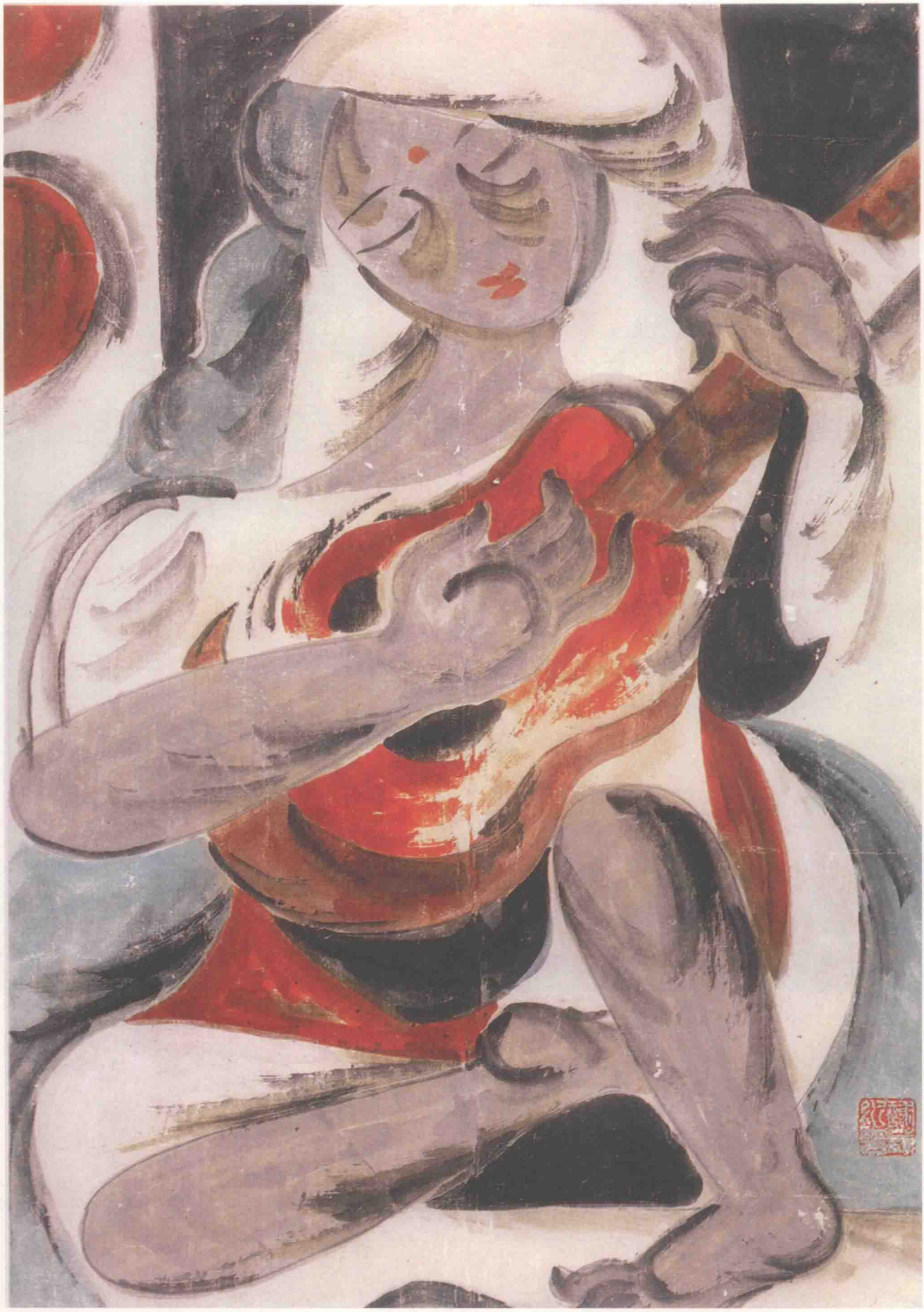
樂舞圖（局部）
莫高窟二二〇窟北壁
初唐
謝成水臨摹

樂舞圖（局部）
莫高窟二二〇窟北壁
初唐
謝成水臨摹

反弹琵琶伎乐场景
莫高窟一一二窟南壁
中唐
谢成水临摹

樂舞創作

舞蹈
謝成水作



彈吉他的人
謝成水作

飛天（一）
謝成水作

飛天（二）
謝成水作

藥叉伎樂系列
王闊作